

THÉÂTRE ÉQUESTRE *ZINGARO*

Ex Anima

CONCEPTION BARTABAS

DU 4 AU 27 OCTOBRE 2019 • FORT DE PENFELD, GUILERS

L'ULTIME SPECTACLE DE ZINGARO ! L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE 2019 !

PLEIN TARIF : 42€ / TARIF RÉDUIT ET CARTES : 33€

**DOSSIER DE
PRESSE**

LE QUARTZ
SCÈNE NATIONALE BREST

THÉÂTRE ÉQUESTRE *ZINGARO*

présente

Ex Anima
CONCEPTION BARTABAS

Conception, Scénographie et Mise en Scène

BARTABAS

Musique Originale

François Marillier, Véronique Piron, Jean-Luc Thomas, Wang Li

Composition autour du souffle

Instruments

Hulusi (flûte de chine) ; Tin-Whistles (flûtes d'Irlande) ;

Bansurî (flûte d'Inde du Nord) ; Shakuhachi, Ryuteki, Nôkan (flûtes du Japon)

Production Théâtre Équestre Zingaro

Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy, Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Live Music Production, Théâtre de Caen, Le Quartz, scène nationale de Brest

LE THEATRE EQUESTRE ZINGARO est subventionné par :

le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Île-de-France,
le Département de La Seine-Saint-Denis, la Ville d'Aubervilliers

Avec dans leur propre rôle :

CINTRÓN
DOMINGUÍN
MANZANARES
NIMEÑO
ARRUZA
EL GALLO
BELMONTE
BOMBITA
CHICUELO
EL CORDOBÉS
PAQUIRRI
EL SORO
MANOLETE
EL VITI
GUERRE
FAMINE
CONQUÊTE
MISÈRE

DAGDA
LUG
OGME
NUADA
CREDNE
MAC OC
LE GRINCHEUX
ANGELO
TSIGANE
VAN GOGH
CALACAS
LUCIFER
MAJESTIC
NOUREEV
LA MULE
L'ÂNE
LE TINTORET
ZURBARÁN

Et avec la participation de :

Bartabas, Marc Batailley, Erwan Belland, Florian Bineau, Cécile Borry, Yannick Boutet,
Thierry Brillaud, Christophe Brisset, Henri Carballido, Marjolaine Carme, Marion Charlier,
Lucie Delorme, Manon Demarcq, Gérard Deniaux, Mathieu Deveyer, Jeanne Guépratte,
Pierre-Léonard Guétal, Mathieu Guillaumon, Thierry Imbréa, Julien Koch, Ouali Lahlouh,
Yannick Laisné, Edouard Lejeune, Julie-Sarah Ligonnière, Mathias Lyon,
François Marillier, Christelle Naddéo, Jean Parthenay, Anne Perron, Véronique Piron,
Sophie Prietz, Frédéric Prin, Etienne Regnier, Emmanuelle Santini, Alice Seghier,
Olivier Serpette, Camille Tartakowsky, Jean-Luc Thomas, Erwan Tur, Hervé Vincent,
Léa Vuillemin, Justine Walter, Wang Li, David Weiser, Messaoud Zeggane.

Avec le soutien de Brest Métropole et de la Ville de Guilers, Le Quartz se réjouit d'accueillir *Ex Anima*, l'ultime spectacle de Bartabas avec le Théâtre Équestre Zingaro.

La troupe prendra ses quartiers sur un site d'exception : le Fort de Penfeld !
Un hommage vibrant d'authenticité et d'émotion à ses compagnons de piste depuis trente ans, héros véritables de son théâtre équestre. Dans *Ex Anima*, le cheval est roi !

Cette fois-ci, Bartabas emmène son public au plus près des chevaux. Lusitaniens, criollos, purs-sangs arabes... : ils sont 36 à se succéder ainsi sur la piste dans des tableaux tour à tour drôles, mystérieux et poétiques.

Au souffle envoûtant des flûtes irlandaises, indiennes et asiatiques, répond celui puissant et sonore de ces chevaux d'exception, seuls danseurs et comédiens de ce spectacle !

ZINARO
AUBERVILLIERS

Aubervilliers le 1er mai
2018

Ex Anima

Comme un souffle de l'âme, "un cheval"
hennit quelque part, jusqu'à la fin des mondes**

Voilà presque trente ans qu'au cœur de
l'aventure Zingavo les chevaux vivent et travaillent
à nos côtés.

Ils sont les inspirateurs de nos créations, notre moteur
de désir.

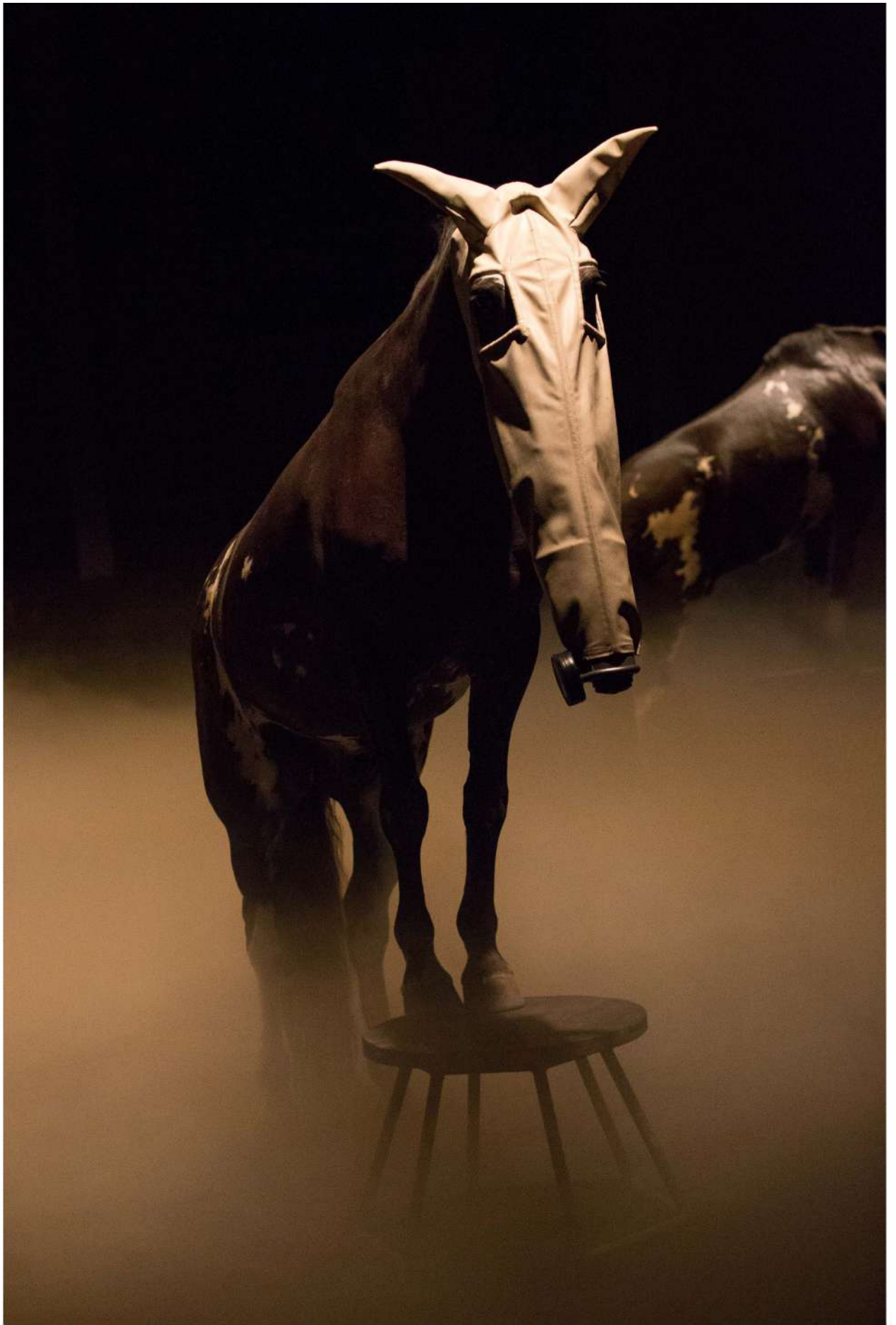
A leur contact, nous avons appris à nous ensauvager
pour recevoir les leçons qu'ils ont bien voulu nous
enseigner et comprendre qu'ils sont une "partie mémorielle de
nous même"**.

Pour cette ultime création, je souhaiterais les célébrer
comme les acteurs véritables de ce "Théâtre Équestre" si
original... montrer un rituel sans mémoire, une
cérémonie où le spectateur se surprendra à voir
l'animal comme le miroir de l'humanité.

Pour cela nous devons apprendre à nous dépouiller
de notre ego, de notre corps individuel au profit
d'un corps partagé, anonyme... N'être plus
qu'une présence en retrait ~~et~~; devenir des
"monstrueux de chevaux" et avec eux, défricher
des terres nouvelles...

* Joseph Deltail
** Michel Oufway

PARTABAS

ENTRETIEN AVEC BARTABAS

Chacun de tes spectacles semble trouver sa genèse dans le spectacle précédent. Qu'y avait-il dans *On achève bien les anges* qui t'a conduit à créer *Ex Anima* ?

Avec le temps, ma relation avec les chevaux évolue. Elle s'approfondit. Je travaille avec eux, je les regarde vivre, je comprends chaque jour un peu plus, spectacle après spectacle, ce qu'ils m'apportent. C'est comme cela qu'aujourd'hui il m'a semblé qu'il était temps pour moi de leur rendre un hommage à la hauteur de ce qu'ils m'ont donné, de les célébrer comme les acteurs véritables de notre Théâtre équestre.

Voilà presque trente ans qu'au cœur de l'aventure de Zingaro les chevaux vivent et travaillent à nos côtés (certains sont là depuis vingt ans). Ils sont les inspirateurs de nos créations, notre moteur de désir. Nous nous sommes servis d'eux depuis tant d'années, à notre tour de les servir. Je parle aussi bien de Zingaro que de l'humanité en général, les chevaux ont payé un lourd tribut à l'humanité dans les siècles passés.

La phrase de Joseph Delteil « comme un souffle de l'âme, un cheval hennit quelque part, jusqu'à la fin du monde » pourrait être l'argument poétique de ce spectacle...

Oui, et j'ai fait le pari que non seulement une telle « monstration » pourrait constituer un spectacle entier mais que ce spectacle-là saurait emmener les spectateurs au plus près des chevaux, de ce qu'ils sont vraiment quand ils ne sont pas eux-mêmes en représentation, pour qu'ils découvrent d'autres beautés, pour qu'ils leur apprennent à s'ensauvager.

Des chevaux et des hommes. Sur la piste, pas de cavaliers, pas de voltigeurs, pas d'exploits. Des femmes et des hommes, à pied, dans l'ombre, et des chevaux dans la lumière...

Les interprètes de la compagnie seront là, mais différemment, en effet ils ne seront pas des cavaliers, il seront des ombres, vêtus d'habits sombres, à la façon des « acteurs » visibles/invisibles du bunraku, au service des chevaux. Il faudra qu'ils se dépouillent de leur égo, de leur corps individuel au profit d'un corps partagé. Il ne s'agit plus alors de proposer au public d'apprécier une technique, une virtuosité, mais bien d'accepter humblement de recevoir les leçons que les chevaux nous donnent, de comprendre qu'ils sont « une partie mémorielle de nous-mêmes » comme l'écrit Michel Onfray.

Aujourd'hui - nous sommes à la mi-septembre - peut-on dire que tu prends là un risque majeur avec un tel spectacle ?

Il y a bien sûr un risque énorme à construire un spectacle de la sorte, unique je crois, où le metteur en scène n'a plus aucune prise sur l'impondérable. Jamais je n'ai été dans un tel état d'incertitude. Les chevaux referont chaque soir ce qu'ils ont à faire seulement s'ils le veulent bien. Il n'y a pas de garde-fou, ni de cavalier pour les guider.

En même temps, la beauté du spectacle tiendra à ça, à la façon dont chaque cheval se saisira de sa liberté. Ce ne sera pas pour autant un spectacle « désordonné », les séquences sont construites, fortes de l'apprentissage quotidien, de toute la connaissance que nous avons de nos chevaux, de la confiance que nous leur faisons. Nos chevaux « comprennent » ce qu'ils ont à faire. Mais il faut accepter qu'ils le fassent à leur manière, et cette manière on ne pourra évidemment pas la contrôler de façon précise.

Le titre *Ex Anima* évoque à la fois l'âme et le souffle ; ceux du cheval, ceux de la musique ?

S'il est un thème dans ce spectacle, c'est en effet le souffle, le souffle puissant et sonore des chevaux, et en même temps le souffle comme principe vital et spirituel qui anime les corps. La musique originale du spectacle ne pouvait être alors que celle qui naît d'instruments « à souffle ». La flûte a des origines immémoriales, comme le cheval elle nous transmet quelque chose de l'histoire profonde des hommes. Dans *Ex Anima*, on entendra des Hulusi (flûtes de Chine), des Tin-Whistles (flûtes d'Irlande), des Bansuri (flûtes d'Inde du Nord), des Shakuhachi, des Ryuteki, des Nokan (flûtes du Japon).

Avec ce spectacle, tu touches au plus beau de ta relation au cheval...

Après trente années de travail, je suis parvenu à établir avec les chevaux une relation de confiance. C'est ce qui me permet aujourd'hui de prendre ce risque de laisser la parole aux chevaux. Je la leur laisse entièrement. Parce que je sais depuis longtemps qu'en retour ils nous apprennent. Les chevaux sont mes maîtres. Ou, si l'on veut, ce sont des moines - comme eux, ils vivent en cellule -, qui m'enseignent quotidiennement une certaine sagesse.

Pourras-tu jamais atteindre un degré supplémentaire dans ta relation au cheval ? À propos d'*Ex Anima*, tu parles d'« ultime création »...

Si le spectacle fonctionne comme je l'espère, que puis-je faire après ? Je vois bien, sans le vouloir vraiment, que c'est là un achèvement.

Je fais un rêve depuis quelques temps, je vole. Je vole comme s'il était normal de voler. Cela vient je crois de ces moments, dans *le Centaure et l'Animal*, où, sur mon cheval Soutine, bras écartés, j'avais réellement l'impression de voler. Alors, après ce spectacle, entreprendre un voyage extatique avec lui, façon Pégase ? Est-il bien certain que ce jour-là je pourrai emmener le public avec moi ?

Septembre 2017

BARTABAS

Ecuyer d'exception et pionnier d'une expression inédite conjuguant art équestre, musiques, danse et comédie, **Bartabas** a inventé et mis en scène une nouvelle forme de spectacle vivant : **le théâtre équestre**.

En 1984, il fonde sa compagnie, Le **Théâtre Équestre Zingaro** et s'installe au fort d'Aubervilliers en 1989. Ses créations *Cabaret équestre*, *Opéra équestre*, *Chimère*, *Éclipse*, *Triptyk*, *Loungta*, *Battuta*, *Darshan*, *Calacas* et *On achève bien les anges (Élégies)*, sont à chaque fois des événements qui marquent leur époque et triomphent partout de New York à Tokyo, d'Istanbul à Hong-Kong, de Moscou à Mexico.

En état de recherche perpétuelle, **Bartabas** présente régulièrement des œuvres plus intimistes dont il est tout à la fois l'auteur et l'interprète, comme *Entr'aperçu* (2004), *Le Centaure et l'Animal* (2010) créé en compagnie du danseur de Butô Ko Murobushi ou *Golgota* (2013) avec le danseur de flamenco Andrés Marin.

Soucieux d'une transmission artistique, il fonde en 2003 **l'Académie équestre de Versailles**. Un corps de ballet sans autre exemple au monde, qui se produit dans le manège de la grande Écurie royale et pour lequel il signe de nombreux spectacles chorégraphiques. Ce laboratoire du geste interroge depuis son ouverture l'enrichissement de l'art équestre par une pensée chorégraphique.

Pour le **cinéma**, il a réalisé *Mazeppa* (1993), *Chamane* (1995) et *Galop arrière* (2010) produits par Marin Karmitz. Son dernier opus, *Zingaro, le Temps des Indomptés* (2018), est un questionnement sur l'ensemble de son parcours et de son œuvre.

De nombreux **ouvrages** sur le parcours artistique et humain de Zingaro, ont été publiés dont *Zingaro Suite équestre* d'André Velter, *Bartabas Roman* de Jérôme Garcin (Gallimard) ou *Almanach Zingaro 1984-2014* (Actes Sud), retraçant en photos trois décennies de création artistique. Bartabas a par ailleurs signé *Manifeste pour la vie d'artiste* en 2012 (Editions Autrement).

QUELQUES REPÈRES

ZINGARO

2017 *Ex Anima*
2015 *On achève bien les anges (Élégies)*
2013 *Golgota*
2011 *Calacas*
2010 *Le Centaure et l'animal*
2009 *Darshan*
2006 *Lever de soleil*
2006 *Battuta*
2004 *Entr'aperçu*
2003 *Loungta*
2000 *Triptyk*
1997 *Eclipse*
1994 *Chimère*
1991 *Opéra Équestre*
1989 *Cabaret Équestre III*
1987 *Cabaret équestre II*
1984 *Cabaret équestre I*

L'ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES

2018 *Le Sacre de Stravinsky* avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck
2018 *Récréation* (Grand Palais -Saut Hermès)
2017 *Requiem* avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2016 *La nature au galop* (Grand Palais - Saut Hermès)
2015 *Davide penitente* avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2014 *Métamorphosis* (Grand Palais -Saut Hermès)
2012 *Le temps devant soi* Grand Palais -Saut Hermès)
2011 *We were horses* avec Carolyn Carlson
2010 *Charivari équestre* (Grand Palais - Saut Hermès)
2009 *Liturgie équestre* avec Benat Achiary et Vincent Dubois
2008 *Les Juments de la nuit* (bassin de Neptune, Château de Versailles)
2008 *Partitions équestres* avec Philip Glass
2006 *Récital équestre* avec Alexandre Tharaud
2005 *Voyage aux Indes galantes*(bassin de Neptune, Château de Versailles)
2004 *Le Chevalier de Saint-George* (bassin de Neptune, Château de Versailles)

ZINARO
AUBREVILLERS

J'ai vu parfois dans le regard du cheval,
la beauté inhumaine d'un monde
d'écart le passage des hommes.

BARSTON

